

Ecole Supérieure d'Architecture PARIS-MALAQUAIS, Beaux-Arts de Paris, rue Bonaparte.

DEPARTEMENT : **THEORIE HISTOIRE PROJET**

Proposition d'enseignement en Thématique **T6/6** (2ème cycle Maitrise, 2ème semestre, 48 h)

Note d'intention pédagogique de **Françoise CATALAA**

INTITULE « DES ARTS PREMIERS A L'ART CONTEMPORAIN »

Pas plus de 25 étudiants

PROBLEMATIQUE

Les formes géométriques simples, leur signification symbolique dans les civilisations actuelles et la façon dont les plasticiens contemporains vivants s'en inspirent dans leur production.

Des expositions liées à l'actualité du semestre sont à mettre en parallèle

SAVOIRS SPECIFIQUES VISES PAR CET ENSEIGNEMENT

Appropriation conceptuelle : se repérer dans l'ensemble des savoirs passés et contemporains. Analyser et expérimenter les notions et concepts présentés.

Méthodes de conception : expérimenter des outils différents (assemblage, peinture, nature, ordinateur), à des échelles différentes (petit objet, très grand format, dans la nature, en A4), sur des supports différents (déchets, grands tissus, travaux en plein air, feuilles de papier, ordinateur)

Méthodes de recherche : développer l'aptitude à la conceptualisation et à la synthèse, à partir de sources diverses.

Approfondissement pour chaque étudiant en fonction de sa propre sensibilité

PREREQUIS POUR CET ENSEIGNEMENT

Sensibilité aux questions théoriques, historiques, plastiques selon les civilisations et les artistes proposés.

Intérêt pour les manipulations diverses, les supports variés, imagination, concentration, esprit critique et de synthèse.

MODE PEDAGOGIQUE

1 – Cours : l'enseignement proposé s'articule autour de six thèmes qui se déclinent sur six cours. Un photocopié est donné à chaque cours, ainsi qu'une bibliographie.

2 – Travaux dirigés : en développement des cours, chaque étudiant choisit quelques exemples sur la civilisation étudiée et quelques exemples d'artistes en accord avec ses sources. Des manipulations à échelles diverses ont lieu à chaque fois.

Six séances, soit une heure et demie de cours et une heure et demie de TD à la suite, soit trois heures de cours et trois heures de TD la semaine suivante.

3 – Modalités de travail : dossier d'études et travaux dirigés.

Le dossier se constitue semaine après semaine :

- a) avec les notes de cours et la documentation trouvée par l'étudiant sur les thèmes développés en cours,
- b) avec les rapprochements faits entre le cours et les quatre expositions d'actualité proposées au début du semestre
- c) avec les manipulations et les réalisations en TD

CONTENU ET CALENDRIER

1 - Chaque thème comprend quatre parties :

- l'analyse des formes géométriques simples dans la civilisation où elles sont pratiquées,
- les créations d'artistes contemporains inspirés par ces civilisations,
- un retour itératif critique par écrit (une page maximum) de l'étudiant,
- une recherche personnelle de l'étudiant.

2 – les contenus :

- points - traits : pygmées d'Afrique, civilisations tribales indiennes, aborigènes d'Australie, cartes marines d'Océanie : Yayoi Kusama , André Welch, Francis Limérat, Michel le Henaff, Michael Singer, etc.

- carré Dogon : Jean-Pierre Raynaud, F. Morelet, Simon Hantai, etc.
- cercle : dessins Navajo au sable, Joseph Beuys, James Turrell, Ch. Simmonds, etc.
- carré + cercle : les mandalas d'Asie, les labyrinthes, Marta Pan, W. Laib, etc.
- dossier d'analyse des visites des 4 expositions choisies dans l'actualité du semestre.

3 - Calendrier de principe des séances

Semaine	Vendredi 9 h –12 h – Frémicourt salle 203
1	Séance d'introduction, méthodologie détaillée, expositions à analyser
2	Cours point – trait : Pygmées, Australie, Inde, Limérat, Kusama, etc.
3	Réalisation d'une extrapolation de carte marine d'Océanie
4	Cours Dogon : JP Raynaud, Simon Hantai, etc.
5	Réalisation d'un grand tissu
6	Réalisation d'un grand tissu (fin) – Rendu des expositions
7	Cours sur les Amérindiens du Nord : Beuys, Turrell, Simmonds, Goldsworthy, Nils Udo, etc.
8	Intervention dans la nature à échelle 1. Photos avant/ après.
9	Cours mandala labyrinthe et artistes
10	Réalisation à l'ordinateur
11	Rendu des dossiers : notes de cours + recherches personnelles complémentaires sur les artistes et les civilisations + TD
12	Retour des évaluations, bilan des étudiants

REFERENCES ET SOURCES

Un polycopié est proposé avec une douzaine d'ouvrages à chaque cours

Jean Audouze, Michel Casse, Jean-Claude Carrière : « Conversations sur l'invisible » Belfond sciences-Paris 1988

Farris-Thomson : « Pygmées » Musée Dapper Ed. 1991

Marcel Griaule : « Dieu d'eau » Fayard Paris 1948 Réed. 1987-

Wally Caruana : « L'art des aborigènes d'Australie » Collection L'Univers des arts - Ed. Thames and Hudson Paris 1994

G. Tucci : « Théorie et pratique du mandala » Fayard Paris 1974 -

Georges Didi- Huberman « L'étoilement » Ed de Minuit Paris 1998

Georges Didi- Huberman « L'homme qui marchait dans la couleur » » Ed de Minuit Paris 2001

Gilbert Durand : « Les structures anthropologiques de l'imaginaire » Paris Bordas études 1981

Claude Roy : « L'art à la source » Poche Folio Essais 207

Françoise Paul- Levy et Marion Segaud : « Anthropologie de l'espace » Collection Alors CCI centre G. Pompidou Paris 1983

James Turrell Connaissance des Arts octobre 2001 et numéro spécial de Beaux Arts Magazine

Maurice Merleau- Ponty « Signes » Folio essais 381

Maurice Merleau- Ponty « L'œil et l'esprit » Folio essais 13

« Primitivism in 20 th century art » The Museum of Modern Art , New- York 1984

Don C. Talayesva « Soleil Hopi » Coll. Terre Humaine Plon 1959 etc ;

MODALITES D'EVALUATION

Présence obligatoire

Contrôle continu : chaque thème est évalué par une moyenne de trois ou quatre estimations, dessins, croquis, recherches complémentaires sur la civilisation analysée, sur les artistes cités, sur les réalisations ou les mises en parallèle avec les expositions.

Dossier final